

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

Análisis de recursos melódicos, rítmicos y estilísticos utilizados por

Jim Hall en la obra Romain del álbum Undercurrent (1962)

Juan Francisco Quirola Amores

Artes Musicales

Trabajo de integración curricular presentado como requisito

para la obtención del título de

Lic. en Artes Musicales

Quito, 18 de diciembre de 2020

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**Análisis de recursos melódicos, rítmicos y estilísticos utilizados por Jim Hall
en la obra Romain del álbum Undercurrent (1962)**

Juan Francisco Quirola Amores

Nombre del profesor, Título académico

Daniel Toledo M.Mus.

Quito, 18 de diciembre de 2020

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Juan Francisco Quirola Amores

Código: 00129399

Cédula de identidad: 171989642-3

Lugar y fecha: Quito, 18 diciembre de 2020

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

Jim Hall fue un renombrado guitarrista de Jazz, compositor y arreglista estadounidense. Su música y sonido han tenido influencia en innumerables generaciones de músicos creando un nuevo camino dentro del jazz para la guitarra como medio de expresión. El presente trabajo se concentra en analizar la intervención de Hall en la obra Romain, incluida en el album Undercurrent. Se tomarán en cuenta los aspectos ritmicos y melodicos en su interpretación, el análisis de la transcripción nos permitirá tener una idea del uso de recursos teoricos y estilisticos aplicados bajo el criterio del guitarrista.

Palabras clave: Jazz, Guitarra, Jim Hall, Melodía, Ritmo, Interpretación, Undercurrent, Romain, Influencia.

ABSTRACT

Jim Hall, renowned American jazz guitarist, composer and arranger. His music and sound has been a great influence for several generations of jazz musicians, creating a path for guitar as an instrument of expression. This analysis focuses on his performance on the piece named "Romain" which is part of the album "Undercurrent". Several aspects will be considered for this analysis, which include rhythmic and melodic approaches. The transcription will give us a clear view of his use of harmony and different playing styles on the guitar

Key words: Jazz, Guitar, Jim Hall, Melody, Rhythm, Interpretation, Undercurrent, Romain, Influence.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones.....	15
Referencias Bibliográficas.....	16
Anexo A: Transcripción Romain.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Sección A.....	11
Figura #2. Sección B.....	13
Figura #3. Sección C.....	14

INTRODUCCIÓN

Jim Hall, uno de los mayores referentes de la guitarra jazz, además de destacar como arreglista y compositor, se le considera uno de los principales contribuyentes en el desarrollo del rol de la guitarra en el jazz contemporáneo. Dentro de su extenso catálogo de obras y presentaciones destaca su trabajo junto al renombrado pianista de jazz Bill Evans, *Undercurrent* fue publicado en 1962 bajo el sello *United Artists Records* (Bill Evans- Jim Hall - *Undercurrent*, 2020) presentando un formato de guitarra y piano a dúo que denotan un precedente y pasa a ser una fuente de inspiración imprescindible para futuras generaciones. (Myers, 2019)

Romain, obra compuesta por Jim Hall, será objeto de análisis del presente proyecto, su desarrollo melódico y rítmico marcan el nacimiento de una nueva etapa para el Jazz el cual hasta ese entonces tenía entre sus mayores representantes al swing y al *bebop*¹, estilos que al escuchar la interpretación de Jim Hall no cabe duda alguna fueron parte de su camino para encontrar una voz propia que fue plasmada en aquella grabación de 1962.

El desarrollo melódico propuesto por el guitarrista logra contar una historia que adaptándose al contexto armónico nos ubica claramente en la época en que el *Cool* y el Jazz Modal tomaban fuerza en la escena de ese entonces, la influencia de la academia en ambos músicos permite explorar y crear nuevos sonidos en una balada llena de transiciones que guardan de cerca motivos expuestos creativamente de principio a fin.

¹ Bebop:

“Variedad de *jazz* surgida en la década de 1940, caracterizada por la rapidez del ritmo, la improvisación y los solos instrumentales.” (Real Academia Española, 2014)

Jim Hall, propone una serie de recursos que en conjunto crean una de las melodías más destacadas en la historia de la guitarra jazz. Además de contar con una voz propia en el instrumento, es notable su cercanía a la música académica, en su libro “Exploring Jazz Guitar” cuenta que previo a tomar la decisión de dedicarse a la guitarra jazz su camino tenía a la composición clásica como destino. (Hall, 1990)

Su interpretación en esta obra sirve como ejemplo para denotar el cambio en la forma de tocar el instrumento en relación con los guitarristas de la época. Pese a existir artistas muy destacados en el ámbito de la guitarra jazz, Jim Hall presentó una propuesta novedosa e innovadora cuya influencia se puede evidenciar hasta la actualidad.

DESARROLLO DEL TEMA

El análisis de la intervención de Jim Hall en la obra se dividirá en tres secciones. Esto nos permitirá ubicar con mayor facilidad cada elemento que formará parte de este análisis. Dentro de cada sección se tomará en cuenta aspectos destacados en la interpretación, el análisis busca denotar los recursos conceptuales utilizados tanto en la composición de la melodía como en su ejecución.

Cada sección cuenta con aspectos distintivos en cuanto a sonoridad y manejo de recursos compositivos aplicados a la improvisación. La intervención de la guitarra resulta congruente de principio a fin, denotando sobretodo coherencia entre la melodía y el contexto armónico.

The musical score for Section A is written in 4/4 time and consists of four staves of music. The melody is primarily composed of eighth and quarter notes, with several triplet markings. The chords are indicated above the staff:

- Staff 1: Gmaj7, Gmaj7#5, Emin7
- Staff 2: Bmin7b5, E7, Amin7, F7, Amin7
- Staff 3: D7, D7alt, Gmin, Gminb6, Gmin6
- Staff 4: Gminb6, Gmin, Gminb6, Gmin6

The score includes measure numbers 5, 9, and 13. The melody features several triplet markings (indicated by a '3' over a group of notes) and various accidentals (sharps and flats).

Figura #1: Sección A

Barrie Nettles menciona en su libro a la repetición como parte del enfoque en el análisis melódico, en este caso tenemos un escenario en el cual la guitarra toma parte en el tema utilizando un claro *motivo* rítmico ascendente cuya resolución se da a la tercera del acorde, esto se repite en gran parte de la sección haciendo uso de recursos creativos como aumentación o disminución del motivo y en algunos casos la resolución es descendente con la quinta o la raíz como objetivo.

El desarrollo melódico logra hacer uso del contexto armónico sin dejar nada a la suerte, podemos observar que existe una tendencia a resolver a una de las notas de la triada utilizando aproximaciones diatónicas, esto resulta en que la transición de mayor a menor que se encuentra dentro de la sección se da con naturalidad y fluidez.

En dicha parte menor de la sección, la melodía se posiciona sobre un *line cliché* haciendo uso de la escala menor melódica para contextualizar un momento claro del tema que será desarrollado y acentuado en los siguientes compases. El buen criterio en la interpretación muestra un rango dinámico que sirve a la necesidad de desarrollo del tema en concordancia con el co-interprete.

17 Dmin7b5 G7 Cmin7 Cmin7b6 Cmin6

21 Amin7b5 D7 Gmin Gminb6 Gmin6

25 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

Figura #2: Sección B

La sección 2 inicia con una cadencia que conduce al IV menor siendo este un claro ejemplo de tensión y resolución como recurso melódico. El modo Mixolidio b9 b13 perteneciente a la escala menor armónica (Nettles, 1987) es utilizado de forma ascendente en intervalos de tercera menor para crear tensión en la primera mitad de la frase, las últimas semicorcheas buscan una aproximación al IV grado menor que será utilizado de forma descendente en la segunda mitad de la frase logrando una resolución coherente al oído.

Contrario a la mayoría de los guitarristas de la época del bebop, Jim Hall mantiene una sonoridad bastante ligada en cuanto a la ejecución de semicorcheas, su forma de articular es semejante a la de un instrumento de viento. El movimiento oblicuo en la melodía es una constante dentro de todas las frases de la sección, encontramos también el uso de notas de larga duración, en su mayoría la raíz y tercera del acorde en contexto son utilizadas para finalizar cada frase y demarcar la armonía de la obra

The image displays a musical score for Section C, consisting of four staves of music. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 4/4. The score is annotated with chord changes and rhythmic markings:

- Staff 1 (Measures 29-32):** Starts with a *G min b6* chord. Measures 29-31 feature a triplet of eighth notes. Measure 32 has a *G min* chord.
- Staff 2 (Measures 33-36):** Starts with a *G min b6* chord. Measure 34 has a *G min* chord. Measure 35 has a *G min b6* chord. Measure 36 has a *G min* chord and a triplet of eighth notes.
- Staff 3 (Measures 37-40):** Starts with a *G min b6* chord. Measure 38 has a *G min* chord. Measure 39 has a *G min b6* chord. Measure 40 has a *G min* chord.
- Staff 4 (Measures 41-44):** Starts with a *G min b6* chord. Measure 42 has a *G min* chord. Measure 43 has a *G min b6* chord. Measure 44 has a *G min* chord and a triplet of eighth notes.

Figura # 3: Sección C

La sección final ocurre en un contexto netamente menor, el desarrollo melódico dado hasta el momento nos lleva a un momento de clímax en la interpretación. Las frases, diatónicas a la escala menor natural, tienen un trato especial con la 6, la cual es evitada a lo largo de cada frase, pero al mismo tiempo es el punto de resolución más recurrente en la sección.

La influencia del *bebop* es notable en la rítmica, tanto aproximaciones como tresillos de semicorchea construyen un movimiento constante de grado conjunto que es atenuado por saltos en la melodía para marcar el final de la intervención de Jim Hall en la obra.

CONCLUSIONES

Jim Hall logró desarrollar una voz única a través de la guitarra, como pudimos observar a lo largo del análisis, en su interpretación están implícitos varios conceptos de desarrollo melódico y rítmico. La guitarra visita constantemente la armonía del tema a lo largo de la improvisación. A pesar de contar con el acompañamiento magistral de Bill Evans, la melodía por si sola es capaz de denotar con claridad el contexto sobre el cual se desarrolla. Su particular expresividad en el instrumento logran diferenciarlo de la mayoría de guitarristas de la época, en Romain es claro que lo que estamos escuchando es su voz y su historia transmitidas por medio del instrumento.

El aporte a futuras generaciones ha quedado plasmado en la grabación de la obra, tanto su estilo melódico como rítmico marcan el inicio de un camino paralelo en la guitarra jazz que ha inspirado a incontables interpretes de la guitarra jazz, los cuales no dudan en dar crédito a Jim Hall y citarlo como influencia en el roll que cumple la guitarra en el jazz contemporáneo. El análisis del presente trabajo destaca las cualidades innovadoras de Hall, el cual con una identidad propia se abre camino y llega a ser parte de la lista de grandes nombres que han hecho historia en la música, su nombre y obra prevalecen en quienes buscamos seguir su visión y amor por la guitarra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Hall, J. Evans, B. (1962). *Undercurrent* [Grabado por United Artists Records]. NY, EUA.
- Myers, M. (23 de 05 de 2019). *6 young guitarists who reveal Jim Hall's lasting influence*.
Obtenido de jazz.fm: <https://jazz.fm/6-young-guitarists-who-reveal-jim-halls-lasting-influence/>
- Hall, J. (1990). *Jim Hall Exploring Jazz Guitar*. Milwaukee: Hal Leonard Publishing Corporation.
- Real Academia Española. (2014). *Bebop*. Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://dle.rae.es/bebop?m=form>
- Bill Evans- Jim Hall - Undercurrent*. (17 de 12 de 2020). Obtenido de Discogs: <https://www.discogs.com/es/Bill-Evans-Jim-Hall-Undercurrent/release/2306538>
- Nettles, B. (1987). *Harmony 2*. Boston: Berklee College of Music.

ANEXO A: TRANSCRIPCIÓN ROMAIN

Romain

As played by Jim Hall on "Undercurrent"

Gmaj7 Gmaj#5 Emin7

5 Bmin7b5 E7 Amin7 F7 Amin7

9 D7 D7alt Gmin Gminb6 Gmin6

13 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

17 Dmin7b5 G7 Cmin7 Cmin7b6 Cmin6

21 Amin7b5 D7 Gmin Gminb6 Gmin6

25 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

29 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

2 Romain

The musical score for 'Romain' consists of three staves of music. The first staff starts at measure 33 and includes chord changes to Gminb6, Gmin, Gminb6, and Gmin6. The second staff starts at measure 37 and includes chord changes to Gminb6, Gmin, Gminb6, and Gmin6. The third staff starts at measure 41 and includes chord changes to Gminb6, Gmin, Gminb6, and Gmin6. The score features various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and includes triplets in measures 34, 35, 38, and 44.

33 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

37 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6

41 Gminb6 Gmin Gminb6 Gmin6